

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.86.58.003

Введение в музыкальный стиль художественных песен древней поэзии Чжао Цзипина

Чэнь Жуби

Магистр,

Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова,
410015, Российская Федерация, Саратов, пл. Орджоникидзе, 1;
e-mail: 1875695286@qq.com

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с введением в музыкальный стиль художественных песен древней поэзии Чжао Цзипина. Цель исследования – изучить вопросы введения в музыкальный стиль художественных песен древней поэзии Чжао Цзипина. Основные методы исследования: метод анализа, сравнения, принятия решений, логического рассуждения и многие другие. Рассмотрена краткая автобиография Чжао Цзипина. Изучено применение традиционных китайских национальных мелодий. Рассмотрено применение элементов театра. Рассмотрен национальный колорит античной поэзии как таковой. Отмечена индивидуальная манера произнесения тонов. Отмечена простота структуры композиции. Рассмотрено воспроизведение использования одно-трехсторонних структур. Подчеркивается короткая и тонкая структура. Цель исследования – изучить вопросы введения в музыкальный стиль художественных песен древней поэзии Чжао Цзипина. В качестве объекта исследования рассматриваются древние поэтические художественные песни Чжао Цзипина, обобщается музыкальный стиль древних поэтических художественных песен Чжао Цзипина на основе анализа большинства музыкальных элементов произведений, таких как композиционная структура, тональная модальность, мелодические изменения и т.д. Создание древних поэтических художественных песен Чжао Цзипина не только играет положительную роль в распространении и наследовании древней китайской поэзии, но и способствует укреплению самосознания национальной культуры и сплоченности общественных сил, а также обогащает репертуар древних поэтических художественных песен Китая, предоставляя больше возможностей для выбора исполнителям и слушателям вокальной музыки.

Для цитирования в научных исследованиях

Чэнь Жуби. Введение в музыкальный стиль художественных песен древней поэзии Чжао Цзипина // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 9А. С. 382-389. DOI: 10.34670/AR.2023.86.58.003

Ключевые слова

Музыкальный стиль, художественные песни, древняя поэзия, Чжао Цзипин, введение, искусство.

Введение

В настоящее время развитие китайского вокального искусства достигло совершенно новых высот, а отечественная методика вокального пения становится все более и более научной. В последние годы художественные песни древней поэзии пользуются популярностью среди профессиональных певцов и стали «горячей точкой» для многих вокальных исполнителей в Китае. Чжао Цзипин – один из известных композиторов Китая, его древние поэмы и художественные песни имеют глубокий смысл, простые и элегантные мелодии, обладают высокой литературной и художественной значимостью. В данной статье исследуется музыкальный стиль древних поэтических художественных песен Чжао Цзипина, изучается художественная ценность его древних поэтических художественных песен и, таким образом, совершенствуется собственная способность к изучению и исполнению его вокальных произведений.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, принятия решений, логического рассуждения и многие другие.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся введения в музыкальный стиль художественных песен древней поэзии Чжао Цзипина рассматривали многие ученые такие, как Яо Цзюнь, Chen Zhuo, Xiong Chuqing и другие. Считаю, необходимым продолжить исследование в данном направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

Результаты

Чжао Цзипин родился в августе 1945 г. в г. Пинлян провинции Ганьсу, под влиянием семейного окружения у него появился интерес к оперному искусству. В 1961 г. он поступил в среднюю школу при Сианьской консерватории музыки, 1964 г. - в Сианьскую консерваторию музыки, 1970 г. – в Шэньсийский научно-исследовательский институт оперы, 1978 г. – в Центральную консерваторию музыки для дальнейшего обучения, 2008 г. – стал президентом Сианьской консерватории музыки, 2009 г. – стал 7-й президентом Ассоциации китайских музыкантов. В 2009 г. был избран седьмым президентом Китайской ассоциации музыкантов. За время учебы и работы Чжао Цзипин многое увидел и услышал, создал большое количество популярных произведений. Его работы охватывают широкий спектр областей, отличаются большим количеством и качеством, благодаря чему он получил звание «музыкального волшебника». Его работы в области симфонической музыки, музыки для кино и телевидения, народной оркестровой музыки, художественных песен на древние стихи и тексты были хорошо приняты и отмечены рядом музыкальных премий.

Древняя поэтическая художественная песня – уникальный песенный жанр в Китае, представляющий собой тип песни, основанный на традиционных китайских стихах и сплетенный с современными композиционными приемами. Музыкальный стиль древней

поэтической художественной песни Чжао Цзипина уникален, песня имеет ярко выраженный национальный колорит, тематика классическая и элегантная, структура песни аккуратная и простая, произведение нежное и полное эмоций, каждое из его произведений имеет свой неповторимый стиль и незаменимую ценность, очень исследовательское.

Согласно «Избранным песням Чжао Цзипина» и сопутствующей информации, его художественные песни на древние стихи в основном делятся на следующие категории: «Восемь песен из серии поэзии Тан: «Янгуань саньцзе», «Башня желтого журавля», «Жалобы», «Размышления о семье в праздничный сезон», «Песня о луне на горе Эмэй», «Нге би пи», «Три главы мелодии Цинпин» и «Размышления тихой ночью»; «Вино будет влито» из поэзии династии Тан; «Прощание» из поэзии династии Сун; «Гуань Цзю» из Книги песен; «Стиль риторики Чу» «Небо и земля как одно целое» [Jingyu Zhang, 2016, 130].

Далее рассмотрим применение традиционных китайских национальных мелодий.

Создание художественных песен Чжао Цзипина на древние стихи и тексты опирается на традиционную музыкальную культуру Китая. В большинстве его художественных песен на древние стихи используются национальные пентатонические и гептатонические лады, которые в сочетании с национальным подтекстом самих древних стихов придают художественным песням на древние стихи сильный колорит. Например, гамма песни «Упражнение орхидеи» выполнена в семитоновом элегантном музыкальном ладу E-feather, музыка начинается с угловатого тона В и заканчивается перьевым тоном Е, через всю песню проходит система G-gallery, темп песни спокойный, структура четкая и ясная, что подчеркивает «классический характер» произведения.

В песне «Прощание с Донг Да» использованы композиционные приемы «транспозиция одной галереи» и «транспозиция вращающейся галереи». В первой половине мелодии используется одноладовая модуляция, «Тысячи километров желтых облаков и сумерки солнца» переходят из лада D Gong Shang в лад D Gong Fei, а «Северный ветер толпами дует гусей и снег» переходит в лад D Gong Angle. А мелодия песни «Нет друга у дороги, кто не знает господина на свете» для вращающегося лада модулируется, начиная от режима D Gong Shang, к режиму G Gong, а затем обратно к системе D Gong, вся песня в традиционной китайской национальной настройке, основанной на создании всей песни, она полна древнего поэтического смысла.

Песня «Гуань Цзюй» написана в семитоновом чистом музыкальном режиме D; песня «Песня королевского патруля Юндун» – в семитоновом чистом музыкальном режиме А; песня «Янгуань Саньцзе» – в семитоновом элегантном музыкальном режиме D и т.д. Большинство древних стихов и художественных песен Чжао Цзипина написаны в традиционной китайской народной мелодии, основанной на сложной композиторской технике, что придает песням ярко выраженный национальный колорит.

Чжао Цзипин сказал: «Моя киномузыка имеет сильный национальный стиль, характерные индивидуальные черты, искренние эмоциональные переживания и своеобразные акустические краски, которые основаны на десятилетиях изучения и раскопок народной музыки и оперных произведений в районе Саньцин» [Gong Peiyan, 2013, 96], из чего видно, что он придает большое значение элементам оперы и любит их. Например, в песне «Янгуань саньцзе» используются свободные пластиночные элементы 4/4, 4/3, 4/2 и 6/4, что делает песню более подходящей для свободного пластиночного стиля старинных опер. В песне «Упражнение с орхидеями» используется такт «однопластинник, три глаза», то есть сильный такт и три слабых, что делает мелодию простой и элегантной, с вьющимся послевкусием. Помимо двух

вышеперечисленных элементов оперы, Чжао Цзипин также использует ритмический рисунок одного слова против нескольких тонов. Добавление этих элементов оперы не только подчеркивает сильный этнический колорит его художественных песен древней поэзии, но и подчеркивает глубину традиционной китайской культуры.

Древние стихи и лирика несут в себе тысячелетнюю историю Китая, являются символом национальной культуры, содержат в себе глубокое национальное наследие. Композиции Чжао Цзипина на древние стихи и тексты часто написаны с богатым подтекстом древних стихов и текстов, используя современные музыкальные формы в качестве носителя, что позволяет нам увидеть элегантность древних ученых и писателей тысячелетней давности. Песня «Прощание с Дун Да» своей мелодичной и лиричной мелодией выражает грусть и сочувствие поэта Гао Ши при расставании с друзьями, а другие песни, такие как «Ян Гуань Сань И» и «Башня желтого журавля», выражают чувство неохоты при расставании с другом. В песне «Упражнения орхидеи» мелодия мелодичная, успокаивающая, мягкая, тонко выражающая благородное качество «джентльмена, подобного орхидее». Песня «Мысли тихой ночью» имеет лаконичную мелодию, но ярко передает картину размышлений поэта Ли Бая о родном городе при лунном свете. Песня «Небо и земля» выражает чувство поэта, что в огромном море людей трудно найти свою половинку. Художественные песни Чжао Цзипина на древние стихи написаны классическими стихами, темы элегантные, с сильным национальным чувством.

Далее рассмотрим индивидуальную манеру произнесения тонов.

При сочинении музыки на древние стихи Чжао Цзипин обращает внимание на тональную направленность стихов, корректирует мелодию в соответствии с изменениями тональности и ритма стихов. Например, стихотворение «Прощание с Дун Да» состоит из семи слогов, и при его сочинении Чжао Цзипин следовал ритмическому делению древнего стихотворения, разделяя ритм на 2+2+3 ритма, а также корректировал мелодические изменения в соответствии с рифмованными стопами стихотворения, ровными и косыми тонами. В стихотворении «Прощание с Дун Да» «сумерки, распри, цзюнь» – это единичные рифмы *up* в современном китайском пиньине, и в этих рифмах Чжао Цзипин использует постепенное продвижение вверх и вниз и удлинение ударов для написания мелодии, что усиливает красоту классических ритмов песни. Термин «плоский и косой» относится к тонам иероглифов, используемых в китайской поэзии, причем «плоский» означает прямую линию, а «косой» – повороты и изгибы. В стихотворении «Тысяча миль желтых облаков и сумерки солнца» соотношение между ровным и косым тонами следующее: Чжао Цзипин при написании этой мелодии следовал закону ровного и косоугольного тонов, мелодия основана на четвертной ноте, с четырьмя ударами на продолжении слов «облака и сумерки», чтобы добавить ощущение заката и сумерек; стихотворение также имеет ощущение желтого и сумеречного цвета. В стихотворении «Северный ветер дует на гусей и снег»: косой бемоль косой бемоль, мелодия всей нотной шифровки вниз, с восьмыми и шестнадцатыми нотами в основном, «есть» два слова, хотя все они иньпин, но ритм нот сильно контрастирует, подчеркивая Стихотворение «Мок Чоу» (莫愁前路无知己) – косая бемоль косая бемоль косая бемоль косая бемоль косая бемоль косая, а ритм двух слов «наперсник» на мелодии придаточного и наклоняющегося тона, так что есть два стаккато, и есть чудесные три вдоха; стихотворение «Кто в мире не знает джентльмена» (天下人谁人不识君) – в основном восьмыми и шестнадцатыми нотами, но ритм нот сильно контрастирует, подчеркивая ощущение мрачности и экспансивности; стихотворение «Кто в

мире не знает господина» – плоское и косое, «господин» – иньпинское слово, в мелодическом оформлении, чтобы избежать ситуации перевернутых слов, ловко добавлена малая терция пологого тона, так что мелодический смысл имеет ощущение скандирования рифмы.

Чжао Цзипин обладает собственным уникальным пониманием и восприятием при создании художественных песен на древние стихи, он корректирует метр в соответствии с изменениями в содержании стихов, чтобы добиться гармоничного соответствия между эмоциями, выраженными в стихах, и изменениями в метре. Например, в песне «Гуань Цзюй», написанной Чжао Цзипином, изображена печаль мужчины, не нашедшего свою возлюбленную, и его радость от того, что в конце концов он ее нашел. Раздел А песни «Гуань Цзюй» состоит из двух фраз, а и a1, мелодия и ритм этих двух фраз в основном схожи, и выражаемая эмоция также одинакова. В мелодии «Guan Ju, in the continent of the river» используются восьмые ноты для плавного продвижения вверх и вниз, что свидетельствует о том, что герой спокойно наслаждается пейзажем. Мелодия песни «My Fair Lady, the Gentleman's Good Marty» контрастирует с предыдущими плавными тонами, в ней используются четырех-, пяти- и октавные скачки, подчеркивающие изумление и восхищение героя при виде возлюбленной. b, b1, c, c1 и c2 - всего пять фраз: «Стремиться не в силах, просыпаться и думать о службе, не спеша и не торопясь, метаться и ворочаться». Мелодия повторяется дважды, от низкого к высокому, подчеркивая грусть героя от того, что он не может получить желаемое. Следующие две фразы с и c1 являются сублимацией двух фраз b и b1, а мелодический тон – самым высоким тоном во всем произведении, что доводит тоску героя по возлюбленной до кульминации и использует ее для передачи боли любви, которую он не может обрести. Фраза c2 «My fair lady, the bells and drums of music» возвращается к первоначальной скорости мелодического темпа и выражает, что внутреннее буйство героя постепенно стихает. Мелодия возвращается к первоначальному темпу, свидетельствуя о том, что внутреннее волнение героя постепенно успокаивается. Заключительная часть представляет собой репризу части А, при этом мелодия переходит от буйства части к умиротворяющему спокойствию, возвращая слушателя к исходной сцене.

Чжао Цзипин, сочиняя художественные песни на древние стихи, учитывал, что большинство фраз древних стихов относительно короткие, поэтому он не использовал сложную и огромную структуру песни, а применял простую и небольшую структуру песенного оформления, делая песню запоминающейся. Чжао Цзипин при создании древней поэзии художественной песни строит песенное оформление очень аккуратно и просто, а также использует средства повтора, чтобы закрепить тему песни и способствовать эмоциональной направленности песни, упорядочить древние стихи, содержащиеся в эмоциях исполнения, сделать их более тонкими и наделенными чувством иерархии. Например, в «Гуань Цзю» принята единая трехчастная структура воспроизведения А В А, повторяющая последний куплет песни и мелодию, с начала «Гуань Цзю .....寤寐求之», а затем возвращающаяся к «Гуань Цзю» в последнем разделе. .... не пропустить». Другой пример песни «орхидея манипуляции», стихотворение адаптировано в стихотворение разделено на верхний средний и нижний три queer. Чжао Цзипин использовал единую трехчастную структуру А, В, В, А1 для сочинения песни, таким образом, общая структура песни и адаптированное стихотворение интегрированы, а характер «джентльмена как орхидея» выражен наиболее тонко. Другой пример – песня «Тихой ночью мысли», в которой также используется воспроизведенная одночастная трехчастная структура, и к ней добавляется припев, что позволяет наиболее полно передать атмосферу тоски поэта.

Обсуждение

Художественные песни Чжао Цзипина на древние стихи имеют простую и тонкую песенную структуру, которая сохраняет художественность песен и в то же время легко исполняется, совпадая с простотой и тонкой структурой древних стихов. Художественные песни Чжао Цзипина на древние стихи легко исполняются не только благодаря изящному и сложному мелодическому рисунку, но и благодаря короткой и тонкой структуре. Например, упомянутые выше «Гуань Цзюй», «Упражнение с орхидеей», «Тихие ночные мысли» – песни с очень высокой степенью популярности, переносящие и воспроизводящие единую трехчастную структуру, тему песни, контраст, воспроизводящие ее ясно и четко, так что слушателю ясна тема, песня производит глубокое впечатление. В песне «Прощание с Дун Да» используется одночастная структура, состоящая из a b a1 с четырех фраз, масштаб всей песни короткий, но напряжение между каждой фразой и синтаксис стаккато как раз то, что нужно, так что слушатель чувствует себя как бы в центре событий и оценивает нежелание поэта провожать своего друга. Художественные песни Чжао Цзипина на древние стихи – короткие и нежные, их легко петь, и в то же время каждую песню очень красиво слушать.

Заключение

Древние поэтические художественные песни Чжао Цзипина имеют свои индивидуальные особенности и художественную ценность, а его произведения смогут выдержать испытание временем и навсегда стать классикой. Большинство работ, посвященных древним поэтическим художественным песням Чжао Цзипина, посвящено анализу произведений или сравнению версий, в то время как музыкальный стиль остается недостаточно изученным и исследованным. В данной статье музыкальный стиль древних поэтических художественных песен Чжао Цзипина характеризуется ярко выраженным этническим колоритом, элегантным и лиричным мелодическим рисунком, лаконичной и простой композиционной структурой, нежностью и эмоциональностью произведений, литературно-художественными качествами. Создание Чжао Цзипином древних поэтических художественных песен не только обогащает репертуар китайских древних поэтических художественных песен, но и обогащает стиль их создания. Именно благодаря таким композиторам, как Чжао Цзипин, которые постоянно вносят новшества в китайские старинные поэтические художественные песни, китайские старинные поэтические художественные песни могут постоянно развиваться, постепенно выходить к публике и быть любимыми ею.

Библиография

1. Вэй Цин. Сравнение версий и изучение пения древней поэтической песни «Прощание с Дун Да». Уханьская консерватория музыки, 2017. 400 с.
2. Гун Пэйянь. Исследование применения материалов народной музыки Шэньси в музыкальных произведениях Чжао Цзипина // Music View. 2013. 08. С. 96-98.
3. Лю Яси. Лингво-фонологический анализ «Прощания с Дун Да» и «Трех глав Цин Пинтяо» Чжао Цзипина // Northern Music. 2018. 38 (24). С. 70-71.
4. Су Дж. Интерпретация древней поэтической художественной песни Чжао Цзипина «Гуаньцзюй» «Бур орхидеи». Tianjin Conservatory of Music, 2021. 130 с.
5. Сюн Чуцин. Анализ «Красоты нейтральности и гармонии» и ее исполнения в «Гуаньцзюй» Чжао Цзипина. Jiangxi Normal University, 2018. 299 с.

6. Цзиньюй Чжан. Исследование пения древних поэтических художественных песен Чжао Цзипина. Уханьская музыкальная консерватория, 2016. 330 с.
7. Чжао Цзипин. Песни «Цзянху» а – все о шике // Music World. 2001. 03. С. 6-11.
8. Чэнь Чжо. Исследование сравнения стилей и исполнения древних поэтических художественных песен Хуан Цзы и Чжао Цзипина. Уханьская консерватория музыки, 2020. 143 с.
9. Ян Айлин. Исследование музыкального стиля и исполнения древних поэтических художественных песен Чжао Цзипина. Чэндуский университет, 2021. 300 с.
10. Яо Цзюнь. Исследование художественных характеристик и исполнения древних поэтических художественных песен. Шаньсийский университет, 2017. 230 с.

Introduction to the musical style of the art songs of the ancient poetry of Zhao Jiping

Chen Rubi

Master's Student,
Saratov State Conservatory;
410015, 1, Ordzhonikidze sq., Saratov, Russian Federation;
e-mail: 1875695286@qq.com

Abstract

The article discusses issues related to the introduction of Zhao Jiping's ancient poetry into the musical style of artistic songs. The purpose of the study is to study the issues of introducing Zhao Jiping's ancient poetry into the musical style of artistic songs. A short autobiography of Zhao Jiping is considered. The use of traditional Chinese national melodies has been studied. The use of theater elements is considered. The national color of ancient poetry as such is considered. The individual manner of pronouncing tones is noted. The simplicity of the composition structure is noted. The reproduction of the use of one-to-three-sided structures is considered. The short and fine structure is emphasized. The purpose of the study is to study the issues of introducing Zhao Jiping's ancient poetry into the musical style of artistic songs. The ancient poetic art songs of Zhao Jiping are considered as the object of study, the musical style of the ancient poetic art songs of Zhao Jiping is summarized based on the analysis of most of the musical elements of the works, such as compositional structure, tonal modality, melodic changes, etc. The creation of Zhao Jiping's ancient poetic art songs not only plays a positive role in the dissemination and inheritance of ancient Chinese poetry, but also helps to strengthen the self-awareness of national culture and the cohesion of social forces, and enriches the repertoire of China's ancient poetic art songs, providing more choices for performers and listeners vocal music.

For citation

Chen Rubi (2023) Vvedenie v muzykal'nyi stil' khudozhestvennykh pesen drevnei poezii Chzhao Tszipina [Introduction to the musical style of the art songs of the ancient poetry of Zhao Jiping]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (9A), pp. 382-389. DOI: 10.34670/AR.2023.86.58.003

Keywords

Musical style, art songs, ancient poetry, Zhao Jiping, introduction, art.

References

1. Chen Zhuo (2020) A study of the comparison of styles and performances of ancient poetic art songs by Huang Zi and Zhao Jiping. Wuhan Conservatory of Music.
2. Gong Peiyan (2013) Research on the use of Shaanxi folk music materials in the musical works of Zhao Jiping. *Music View*, 08, pp. 96-98.
3. Jingyu Zhang (2016) Research on the singing of ancient poetic art songs by Zhao Jiping. Wuhan Conservatory of Music.
4. Liu Yasi (2018) Linguo-phonological analysis of “Farewell to Dong Da” and “Three Chapters of Qing Pingtiao” by Zhao Jiping. *Northern Music*, 38 (24), pp. 70-71.
5. Su J. (2021) Interpretation of the ancient poetic art song of Zhao Jiping “Guanju” “Orchid Drill”. Tianjin Conservatory of Music.
6. Wei Qing (2017) Comparing versions and studying the singing of the ancient poetic song "Farewell to Dong Da." Wuhan Conservatory of Music.
7. Xiong Chuqing (2018) Analysis of “The Beauty of Neutrality and Harmony” and its execution in “Guanju” by Zhao Jiping. Jiangxi Normal University.
8. Yang Aileen (2021) A study of the musical style and performance of Zhao Jiping's ancient poetic art songs. Chengdu University.
9. Yao Jun (2017) A study of artistic characteristics and performance of ancient poetic art songs. Shanxi University.
10. Zhao Jiping (2001) “Jianghu” songs are all about chic. *Music World*, 03, pp. 6-11.